

Les burlesques, Charles Chaplin, Charley Bowers, Buster Keaton | 1917-1925 | Etats-Unis

Ce programme est un montage de 3 courts-métrages burlesques muets américains.

Charlot fait une cure.20' (*The cure*), Charlie Chaplin, USA, 1917, noir et blanc. Charlot vient faire une cure thermale, mais il éprouve une certaine répulsion pour l'eau bénédique. À peine a-t-il échappé des mains d'un masseur sadique, qu'il découvre que sa collection de bouteilles a été vidée dans la source, à la grande satisfaction des curistes !

Malec forgeron.20' (*The blacksmith*), Buster Keaton, USA, 1922, noir et blanc. Buster est employé chez un maréchal ferrant costaud et brutal. Il a maille à partir d'abord avec son patron, puis avec les outils, enfin avec les différents clients et leurs montures...

Pour épater les poules.19' (*Egged on*), Charley Bowers, USA, 1925. Bowers invente une machine à rendre les œufs incassables mais...

INSCRIPTION NEWSLETTER | votre e-mail | OK

ENSEIGNANT(E) À L'ÉCOLE EN FAMILLE CINÉMAS

Pour consulter/télécharger/projeter les ressources en classe : **créer un compte enseignant sur NANOUK**

AVANT LA PROJECTION, anticiper

A partir des portraits de Charlie Chaplin, Buster Keaton, Charley Bowers.

- Demander aux élèves s'ils reconnaissent ces acteurs ?
- Au besoin les présenter et les situer dans le temps.

« Vous allez les retrouver dans les courts métrages que nous allons voir ... »

Cliquer dans le menu sur **AUTOUR DU FILM**

Charlie Chaplin
(1889-1977)

Buster Keaton
(1895 -1966)

Charley Bowers
(1889-1946)

A partir du titre générique
« Les burlesques »

- Chercher la définition de « burlesque » : comique qui joue sur l'absurde et le ridicule.
- Réfléchir aux situations de la vie, aux images, aux ouvrages, aux séquences de films qui font rire.

Interroger la forme (le format)

- Relever la durée de chacun des films.
- Est-ce la durée habituelle, ou connue des élèves ?
- Trouver le nom de ces productions courtes (**courts-métrages (1)**).

L'affiche de « The Cure » de Charlie Chaplin

- Que voit-on sur l'affiche ? (texte, image, titre original, etc.).
- Que peut-on imaginer sur ces films ? (histoire, genre, personnages, époque etc.)

A partir de la lecture de BD

- Lire certaines planches de BD (G. Lagaffe, Boule et Bill, ...).
- Sensibiliser les élèves à la construction du gag. (observation des images : mise en place personnages, décors, etc.).

Introduire la notion de « cinéma muet »

1 – Introduire la notion de cinéma muet (2)

« Quels sont les trois éléments qui peuvent constituer la bande son dans un film ? (Bruitages, voix, musique)
Après la projection, nous verrons si ces trois éléments se retrouvent dans les trois courts métrages ?

2 – Observer le carton :

« Après la projection, nous verrons à quel court métrage correspond chaque photogramme et en quoi chaque scène est burlesque. »

Ces temps liés aux hypothèses et à l'interprétation ne seront pas validés avant le film.

Après la projection

- Recueillir les réponses des élèves. Les inviter à argumenter.
- Questionner les élèves sur leur personnage préféré.

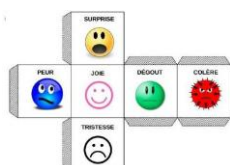
Situer le film sur l'axe du temps

APRES LA PROJECTION, interpréter

Mettre des mots sur son ressenti, vocabulaire des émotions des sentiments

- Quel est le court métrage qui a été le plus apprécié ? Pourquoi ?
- Y a-t-il un film, ou des passages, qui n'ont pas été compris, ou qui posent question ?
- Dessiner des personnages, des accessoires, des scènes qui ont marqué.
- Avec les élèves, établir une liste par court métrage des gags (3) dont ils se souviennent. Y associer un objet quand celui-ci est utilisé.
- Faire expliciter aux élèves les ressorts du comique : situations, personnages (costume, gestes, regard), rapport à l'objet.

Retrouver l'ensemble les personnages, les lieux, les différents moments de l'histoire, dans le menu : DEROUlant

Se remémorer collectivement avec ses propres mots, chaque court métrage

Le genre burlesque (4)

Rechercher les techniques de gag de Chaplin dans Charlot fait une cure...

Les Burlesques : associer les personnages « héros » avec leurs accessoires, leurs costumes, leurs mimiques...

NB. Comme les contes de fées, le Burlesque peut nous raconter de véritables horreurs : en utilisant le comique pour démasquer et décrire le chaos, il démontre que le mal est à l'œuvre dans le monde. L'enjeu est donc de taille : nos trois burlesques nous donnent à voir ce qui, énoncé sur un autre mode, serait dérangeant, voire passible de censure.

Analyse de séquence

Revoir la séquence 2'38

Découpage et commentaires plan par plan

Mobilisation du langage cinématographique :

- cadre, champ, hors-champ,
- plan rapproché, plan américain

Les promenades pédagogiques

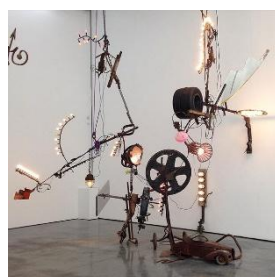
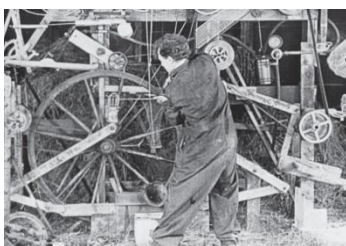
Pour explorer les thématiques abordées par les courts-métrages :

- Vraisemblance et merveilleux
- Stylisation et comique : jeu d'acteur et gag
- Le son dans les films muets
- Approche du montage
- Le décor

Mise en réseau

Réaliser des « images ricochet »

L'image ricochet n'est pas redondante, elle est dans le registre « cela me fait penser à.. » ou « en hommage à... ».

Photogramme *Pour épater les poules et Odalisque* (1989) Jean Tinguely

Littérature et BD

- Franquin. *Gaston Lagaffe*
- Hergé. *Tintin* (les frères Dupont de Dupond)

D'autres films ou extraits :

- Laurel et Hardy (*le duo burlesque le plus connu du cinéma*)
- Jacques Tati « Trafic »
- Autres films de Charlie Chaplin

- Autres films de Buster Keaton
- The artist (*Comédie française muette en noir et blanc, écrite et réalisée par Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin dans le rôle principal. 2011*)
- Tom et Jerry
- Tex Avery

Autour du son, bruitage, musique, sonoriser une image animée

Utiliser le son pour traduire des ressentis ou décrire une situation

Séance 1

1. Choisir un extrait de film non muet, burlesque ou non
2. Le visionner sans le son
3. Dresser la liste des sensations éprouvées par chacun, qu'elles soient consensuelles ou contradictoires
4. *Établir une liste d'éléments à sonoriser, sans chercher à être exhaustif*

Séance 2

Sonoriser l'extrait sur toute sa durée pour traduire des sensations ou décrire des éléments du scénario : musiques, bruitages, voix

Enregistrer en direct ou réaliser un montage avec un logiciel de traitement de son de type *Audacity*.

Comparer la production proposée avec la bande son originale du film

Glossaire

(1) Le court métrage :

Comme son nom l'indique, c'est une forme courte de la réalisation cinématographique. Elle fait référence aux mètres de pellicule nécessaires pour tourner un film, c'est-à-dire « imprimer » sur une pellicule des photographies à raison de 16 images par secondes à cette époque (24 images maintenant, voire 25 en tournage vidéo).

Histoire du cinéma : A l'époque de la naissance du cinéma, la caméra des frères Lumière ne permettait tout au plus de tourner qu'une minute maximum d'images, à raison de 16 images à la seconde. Ces « vues Lumière » avaient un seul cadre, judicieusement choisi pour capturer une scène.

(2) Le muet :

Au début, le cinéma était muet. La technique ne permettait que d'enregistrer une succession de photos, mais pas d'enregistrer le son. Le premier film parlant *Le chanteur de Jazz* a été réalisé en 1927.

<https://www.qwant.com/?q=Le%20chanteur%20de%20jazz&t=videos&o=0:a143c2ed924e83c335d76873a074729e>
Si les films vus sont **muets** (les personnages ne parlent pas), les films sont **sonorisés** ; une musique, qui n'appartient pas à l'histoire, est placée sur le film. Cela renvoie à un élément de l'histoire du cinéma muet : les films étaient projetés dans une salle et généralement, un pianiste ou un autre instrumentiste accompagnait ces films. Cela avait pour but, en partie, de couvrir le bruit du projecteur de cinéma. Par ailleurs, très souvent, une personne racontait l'histoire ou lisait les « **cartons** » : ces écrans noirs permettaient de placer par écrit des éléments de l'histoire, des dialogues..., toutes informations utiles à la compréhension de l'histoire.

(3) Le gag :

C'est l'unité de construction du récit burlesque. C'est une situation comique, rapide et le plus souvent absurde qui implique le spectateur qui sait et qui voit. Dès les débuts du cinéma, les frères Lumière, avec une caméra fixe et une durée de film de 50 secondes, ont réalisé des « scènes » burlesques. Exemple : *L'arroseur arrosé*

<https://www.qwant.com/?q=L%E2%80%99arroseur%20arros%C3%A9&t=videos&o=0:4c50fda1519eee03974a733a81f588c3>
Dans les films burlesques, le personnage principal fait surgir en cascade du désordre dans un monde, un lieu, une société, où tout est structuré, ordonné, sérieux. Dès son arrivée, le héros provoque avec sa maladresse des catastrophes, allant parfois jusqu'au désastre voire le chaos.

(4) Le genre burlesque :

Genre cinématographique caractérisé par un comique extravagant, plus ou moins absurde, et fondé sur une succession rapide de gags.